

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Licenciatura en PERIODISMO

Trabajo Final de Licenciatura

HEROÍNAS DE STAR WARS (EPISODIO I - EPISODIO VII):

PADMÉ AMIDALA, LEIA ORGANA Y REY

MUJERES DE LA FUERZA, MUJERES CON FUERZA

Alumno: María Laura Paz

Directora de carrera: Prof. Lic. Ana Laura García Luna

Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de febrero de 2018

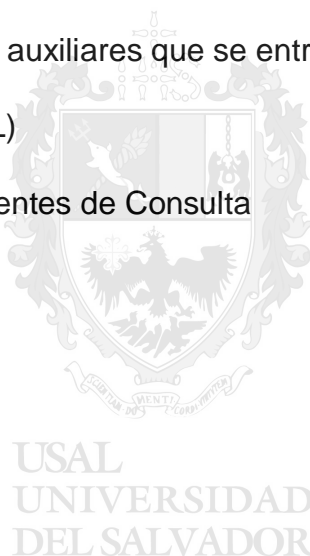
mlpaz@ciudad.com.ar

Tel. Cel.: 11 15 5527-7991 / Tel. Part.: 11 4 331 2453

DNI N° 20.567.628

INDICE

	Pág.
Introducción	3
El Género de Aventuras y Su Relación con el Género Femenino	7
¿Quién Es Quién en el Universo de Star Wars?	
Cronología de La Saga y Tipificación de Personajes dentro de La	
Estructura de cada Episodio	17
Deconstruyendo a Padmé, Leia y Rey	61
Conclusiones	83
Anexos (listado de documentos auxiliares que se entregan acompañando este TFL)	86
Referencias Bibliográficas y Fuentes de Consulta	87
Glosario	89

INTRODUCCIÓN

“Olvidar debes lo que has aprendido”

(Maestro Yoda a Luke Skywalker en *Episodio IV: Una Nueva Esperanza*)

En mayo de 2017 se cumplieron 40 años del estreno de *Star Wars* (a.k.a. *La Guerra De Las Galaxias*) (Lucas, 1977), rebautizada en 2011 *Episodio IV: Una Nueva Esperanza*, película que marcó un hito en la historia del cine de acción norteamericano y mundial. Este punto de inflexión cambió las formas de ver y hacer cine, la capacidad de construir relatos que hoy siguen cautivando adeptos que al menos por unos instantes darían lo que fuera por ser parte de la épica.

Este universo surgido de un George Lucas muy joven, creativo e impaciente, allá por 1976 tuvo su Big Bang luego de muchas idas y vueltas; sobre todo los rechazos que le propinaron los majors que demostraban poca o nada de confianza por ese ambicioso proyecto. Los portazos en la cara tuvieron su fin cuando la 20th Century Fox, comandada por Alan Ladd Jr. dio su visto bueno para iniciar el viaje hacia “una galaxia muy, muy lejana”.

La frase de Yoda que antecede a los anteriores párrafos sirve no sólo para lo que Lucas hizo por el género de acción y aventuras sino por los personajes que creó y que fueron creciendo junto con la saga.

Será particularmente interesante en este contexto -cine de acción y aventuras norteamericano, un género dedicado a y realizado en su mayor parte por hombres-, hacer una radiografía de las mujeres que integran el universo de *Star Wars*, especialmente, tres de entre ellas: Padmé -quien en principio es la Reina Amidala del Planeta Naboo), luego Senadora, el 80 por ciento del tiempo, Padmé Naberrie) , Leia -siempre será conocida como la Princesa de este relato y está su faceta de Generala- y la joven Rey, a quien conoceremos como una chatarrera, sin linaje, sin nobleza. Qué es distintivo en ella, la Fuerza, por eso es que la trama nos conducirá en su camino a descubrir su vocación en la lucha por la paz definitiva para la Neo República. En qué orden parece prudente estudiarlas: ¿por orden de aparición, tal vez? ¿Por árbol genealógico? ¿Comparando su liderazgo y lugar considerando a sus compañeros de camino, los héroes?

Por conocimiento y cercanía, quizá la respuesta más clara sea, sin duda, la Princesa Leia y de allí, las consideraciones del contexto cultural de los años '70, cómo era vista la mujer y, por tanto, qué lugar ocupaba Leia en la trilogía original.

La sorpresa que deparó el éxito del primer blockbuster de la historia y que sólo portaba el título de *Star Wars* fue que no se había terminado con el *Episodio VI: El Retorno del Jedi* (Marquand, 1983), que tenía un cierre apropiado para Luke Skywalker, Han Solo y la Princesa Leia, del lado de los buenos y el oscuro Darth Vader, balanceando la fuerza.

Por esta razón, parece mucho más apropiado, por cuestiones de entender mejor los vínculos entre los personajes, comenzar por el *Episodio I: La Amenaza Fantasma* (Lucas, 1999), película que introduce el origen de varios personajes de la saga original.

Fueron 22 años los que pasaron para que el creador del universo Star Wars vuelva a las andadas y lleve a los espectadores a un escalón que nunca se imaginaron existiría. Aquí el foco se posará en el aporte que trae la aparición de la Reina Padmé Amidala de la trilogía precuela. Más aún, esa dualidad que se manifiesta en su desempeño como mujer política y por otro, como protectora de Anakin Skywalker, el niño luminoso que más tarde, le mostrará poco a poco su oscuridad, ese costado que lo transforma finalmente, en Darth Vader. Un amor que nace entre la Reina y el Jedi, que acechado por la tragedia y el sacrificio anclará el relato central en el nacimiento de la Resistencia y de los gemelos, Luke y Leia, en los que la Fuerza es un don para proteger a la República del Lado Oscuro encarnada paradójicamente por el padre de ambos.

Finalmente, con un universo en constante expansión, el tercer conjunto de filmes que constituye un flash forward iniciado en 2015 con *El Despertar de la Fuerza* (Abrams, Episodio VII: El Despertar de la Fuerza, 2015) y el turno de Rey-todavía-sin-apellido. Una chica que junta chatarra espacial en su tierra natal y espera el regreso de sus padres. No se conoce su origen, aunque por ciertos detalles en su carácter y oficio, se podría intuir su ADN. ¿Se cumplirá la profecía en ella?

Existen altas probabilidades de que, en los próximos dos episodios, el que se estrenará en 2017, titulado *Los Últimos Jedis* (Johnson, 2017) y el IX, proyectado para fines de 2019, este misterio se revele. En *El Despertar...* (Abrams, Episodio VII:

El Despertar de la Fuerza, 2015), los 'legacy characters'ⁱ se reúnen para una nueva aventura y es la oportunidad de ver a Leia ya como "Generala" al frente de los rebeldes, un rol que aparece enraizado desde muy temprano en este personaje.

Esta reaparición y el Episodio VIII (Johnson, 2017), son las obras póstumas de Carrie Fisher como el personaje icónico de la saga ya que repentinamente murió en 2016. Su trascendencia reside en el extenso material que se encuentra disponible sobre ella, desde su libro *Los Diarios de La Princesa* (Fisher, 2016) hasta documentales que se hicieron a propósito del boom y vigencia de *Star Wars* y es allí, donde se observará si hubo cambios de actitud, de esa mujer en peligro en *Una Nueva Esperanza*, (Lucas, Episodio IV: Una Nueva Esperanza, 1977) a la madre de Kylo Ren, separada de Han Solo y al frente de la Resistencia porque su hermano Luke está desaparecido.

Por otra parte, del encuentro de Leia con Rey, van a surgir comparaciones entre estas mujeres. Además, un punto adicional de análisis tendrá que ver con los coprotagonistas masculinos en el que seguramente habrá ciertos rasgos que permanecerán y otros que sorprenderán por el giro en los estereotipos desde el principio al presente y que tengan que ver, probablemente, con los cambios culturales / epocales que acompañaron este proyecto y que atravesaron a casi tres generaciones.

Desde lo puramente cinematográfico, saga que nació en el fílmico y que hoy por hoy se disfruta y consume desde lo digital, habrá que dedicar unas líneas a las audiencias femeninas y formular la pregunta siguiente: ¿es *Star Wars* una saga unisex? Las mujeres, jóvenes y adultas se identifican con las protagonistas, ¿con cuál de ellas? ¿De qué manera se vinculan al universo *Star Wars*? Para tal fin, se investigarán los indicios que no sólo están presentes dentro de las empresas de George Lucas, sino que son visibles en la Argentina en convenciones de fans como la Comic Conⁱⁱ, Edición Argentina o la Argentina Game Show donde los y las cosplayersⁱⁱⁱ se acercan a su Galaxia favorita caracterizándose como los personajes con los que se identifican.

Además, será la palabra autorizada de una guionista quien ayude a desentrañar la narrativa cinematográfica, que no es tan simple porque no es una historia lineal y tomando a Leia como referente, fue la primera que nació en cuanto a los estrenos

que se fueron sucediendo y sin embargo es la bisagra entre pasado y futuro, entre Padmé y Rey. Un punto esencial a desarrollar por el peso de unas, Leia y Rey, la poca popularidad que adquirió la Reina madre de los mellizos Skywalker siendo que el rol que le toca es vital en el destino de Anakin Skywalker-Darth Vader.

Finalmente, será de particular interés una visita al universo expandido de *Star Wars* que incluye el merchandising (figuras de acción, juguetes, artículos de bazar y librería), los video juegos, las series televisivas y producciones cinematográficas que se desprenden de la saga madre, los cómics y otras publicaciones derivadas y las celebraciones de fans que ofrecen un abanico profundamente relacionado con el atractivo que produce sobre las audiencias y la manera de tomar contacto más directamente con los personajes y mitigar la espera entre episodio y episodio.

Lo que se inició como una producción alternativa, independiente, que los grandes estudios consideraban una película “infantil”, hoy por hoy, toma dimensiones económicas y culturales descomunales que se desarrolla en varias empresas con la filosofía Lucas. Más allá de ese éxito, su República se terminó vendiendo al imperio Disney, aquí no es intencional sino casual el nombrarlos así, y se considerará el impacto de este negocio sobre los contenidos como por ejemplo si las rebeldes guerreras de *Star Wars* son adoptadas como las tradicionales o como las aggiornadas Princesas del estudio del Ratón Mickey.

¡Qué la Fuerza me acompañe a recorrer el camino de las heroínas!

EL GÉNERO DE AVENTURAS Y SU RELACIÓN CON EL GÉNERO FEMENINO

“Me gustaba haber actuado en esas películas. Sobre todo por ser la única chica en una obra de fantasía donde todos los demás eran hombres”

(Carrie Fisher, Princesa / Generala Leia Organa) (Fisher, 2016)

Los medios de comunicación se encuentran inmersos en la sociedad, son parte de ella. ¿Reflejan la realidad? ¿Construyen la realidad? Lo cierto es que hay patrones que se repiten, que definen y de los cuales se pueden extraer características para definir categorías que ayuden a analizar cuál es el fin de su creación o para comparar con lo que está sucediendo en el mundo. De ahí la frase del historiador, teórico, filósofo y crítico de cine, Sigfried Kracauer que afirma que: “El cine refleja de forma más directa que otros medios artísticos la mentalidad de una nación” (Serra, 2011, pág. 146) y es por esto el soporte elegido para encontrar respuestas y relevar conclusiones.

Asimismo, Umberto Eco desde su *Apocalípticos e Integrados* (Eco, 2001) es fuente de definiciones y reflexiones que hacen al personaje y su “uso práctico”. Él hablará desde la literatura lo que no impedirá aplicar definiciones de su autoría a la investigación propuesta para desentrañar las características de las tres protagonistas elegidas de *Star Wars*.

Lista Práctica con Varios Conceptos de Umberto Eco:

- “Personaje típico” es la “representación, a través de una imagen, de una abstracción conceptual: Emma Bovary o el adulterio castigado, Tonio Kröger o la enfermedad estética”, etc. De cierta manera expresan o pueden ser utilizados para corroborar una interpretación “x” de la sociedad. El personaje típico expresa con eficacia la condición –o ciertas condiciones– de la civilización contemporánea y el estado de una cultura. Tanto Padmé, como Leia y Rey son mujeres cuya tipicidad revelada en sus roles de género, acciones, vínculos con personajes masculinos, incluso sus características físicas y vestuario generan lazos con el público con lo que se tiende un puente hacia las mujeres contemporáneas a cada una de las trilogías y a la totalidad del universo *Star Wars*. Las características y/o elementos anteriormente mencionados no se corresponderán exactamente a la mujer común, ya que son personajes de ficción, pero, de cierta manera, es interesante

extrapolarlos a lo femenino en la sociedad contemporánea y cómo las audiencias se identifican no importa la edad con alguna en especial, con varias o con todas y su explicación.

- Un “tipo” se descubre porque el lector (para Eco) - público cinematográfico (para la autora) tiende siempre a anular el individuo en el tipo, para comprender mejor la idea. Es el reconocimiento (proyección) del personaje por el público. Su “función simbólica” se cumple ya que cualquier tipo puede ser un símbolo, pero no al revés. Se intentará demostrar que hay un tipo dominante, que se convirtió en símbolo de la saga, para todas las generaciones y que es la Princesa Leia; en primer lugar, por sobre Padmé algo que podría revertirse en el surgimiento de Rey como receptora del legado de la familia Skywalker.

- La acción de “tipificar” significa caracterizar, determinar y representar al individuo. Los guionistas al crear los personajes y sus vinculaciones y en segundo término los directores, al dar vida al guión a través de los actores son los encargados de desarrollar estas tipificaciones. En el devenir de la historia épica imaginada por Lucas, hubo varios encargados de traducir el camino del héroe en un rumbo coherente, que planteara también incógnitas sobre el pasado y el futuro de los personajes. Más aún, teniendo en cuenta que luego de la trilogía original, se dio un salto al pasado y otro al futuro. En tanto que hubo spin-offs^{iv} (desprendimientos de la trilogía original) que desembarcaron en el cine con *Rogue One* y en la televisión, principalmente, por medio de series como *The Clone Wars* y *Star Rebels*. Es probable que no se haya planeado con intencionalidad el dotar a las mujeres de la Fuerza con características sobresalientes frente a los héroes y villanos, según archivos documentales fue todo lo contrario. Algo entonces, habrán aportado las actrices elegidas para encarnar a estas damas, es una hipótesis. En todo caso, cuando se profundice sobre este punto, la recepción, aceptación y adopción por parte del público de las protagonistas como iguales a sus pares masculinos, será un punto para considerar.

- La cualidad de la “tipicidad” representa la relación del personaje típico con el reconocimiento que del mismo puede realizar el público cinematográfico.

- La “fisonomía intelectual” de György Lukács (Infranca y Vedda, 2007, p.89) habla de que un personaje es válido cuando a través de sus gestos y su proceder se

define su personalidad, su forma de reaccionar ante las cosas y actuar sobre ellas, y su concepto del mundo. La galaxia de *Star Wars* es un mundo con una filosofía, política, luchas sociales, anhelo de libertad que es mirado desde la perspectiva del balance entre el bien y el mal. Asumirlo desde los ojos de las heroínas será un desafío que conlleve a definir cómo ellas rompen los moldes del lugar asignado a las mujeres en los filmes de aventuras y la manera en que lo percibe el público, especialmente, el femenino.

El Género de Aventuras. Historia y Características.

Tanto en el cine como en la literatura, hay maneras de contar, rasgos que definen el ritmo, los escenarios, la narración. El espectador que compra su entrada para ir a ver cierta película mucho antes de acercarse a la boletería o hacer clic en un sitio web, tuvo su primer contacto por avances en el cine u otros medios y por la publicidad. Tratándose de realizaciones de aventuras, es probable que haya medido la conveniencia de ir a verla en una sala común, en 3D, 4D, IMAX, subtitulada, características del soporte que ayudan aún más si se trata de este género de aventuras.

Con esta introducción se quiere poner de manifiesto el hecho de que no sólo importa la manera en que se cuenta, sino que, además, en qué contexto histórico cultural aparecen las obras. Antes de existir los shoppings, o los complejos de salas múltiples las esperas se hacían largas hasta el próximo capítulo y eso alimentaba las expectativas de los fanáticos. Actualmente, uno no va a ver lo que elige, va al cine. La excepción a la regla que se sigue manteniendo es cuando ya hay una cierta garantía por las características del filme, por su director, por los actores y este es el caso de *Star Wars*, donde al rumor de la salida de un nuevo capítulo o trilogía, los seguidores inician su especulación sobre cuál será el rumbo de la historia. Es interesante destacar que cuando nació la saga fue desde una idea original para el cine y más tarde, con el éxito, las películas se convirtieron en libros y actualmente, nacieron los cómics de la mano de autores que crean tipos originales, con sus propias teorías sobre la Fuerza, que no se separan del espíritu original e insuflan aires nuevos o explican los paréntesis entre una trilogía y la siguiente.

La definición de género según el lenguaje cinematográfico es similar de categoría. En palabras del profesor en Comunicación Audiovisual de la Universitat de Valencia,